

"Como el comité debe de saber, un grupo de artistas dentro de la organización ha tratado durante años de divulgar su parecer artístico. Este panorama llega a su punto máximo con la necesidad de lograr que la vida artística de Viena tenga un contacto más vivo con el desarrollo continuo del arte en el extranjero, y de brindarle a las exposiciones un carácter fundamentalmente artístico, libre de cualquier consideración comercial; y que surja así, en los círculos más amplios, una visión moderna y purificada del arte; y por último, la necesidad de un mayor interés por el arte en los círculos oficiales".

Gustav Klimt

Ilustración de cubierta:

Expectación (detalle del *Friso Stoclet*), 1905-1909. Técnica mixta, 193,5 x 115 cm. Österreichisches Museum für angewandte Kunst, Viena

Ilustración de contracubierta:

Óleo sobre lienzo, 77 x 83 cm. Colección privada, Austria.

an di Es ne te cc ar

an

Ilu Ex Té Ös Vie

Ilu Dá Óla Co

Klimt

1862-1918

Página 4 Gustav Klimt, Fotografía

Autor: Klaus Carl

Diseñado por: Baseline Co Ltd 61A-63A Vo Van Tan Street, 4º piso District 3, Ho Chi Minh, Vietnam

- © 2013 Confidential Concepts, Worldwide, USA (Spanish edition)
- © 2013 Parkstone Press International, New York, USA

Image-Bar www.image-bar.com

Importado y publicado en México en 2013 por / Imported and published in Mexico in 2013 by: Advanced Marketing, S. de R.L. de C.V. Calz. San Fco. Cuautlalpan No. 102 Bodega "D", Col. San Fco. Cuautlalpan, Naucalpan, Edo. de México, C.P. 53569

Título Original / Original Title: Klimt

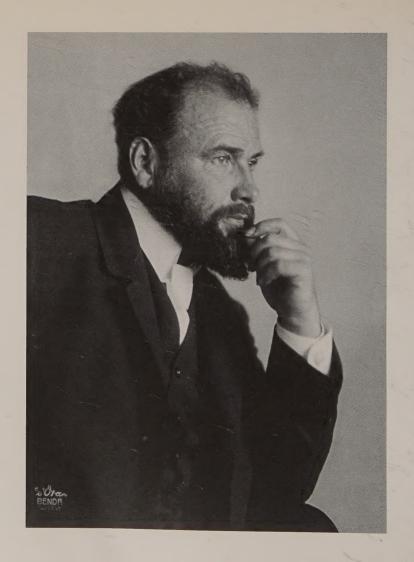
Fabricado e impreso en China en junio 2013 por / Manufactured and printed in China on June 2013 by:
Kryum Print,
Hunan Publishing Technological Park,
Changsha, Hunan
China

ISBN: 978-607-404-623-6

13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2

Ninguna fracción de esta publicación puede ser reproducida o adaptada sin permiso del propietario de los derechos de autor, a lo largo del mundo. A menos que se especifique de manera contraria, los derechos de reproducción sobre los trabajos reproducidos permanecen con los respectivos fotógrafos.

«Como el comité debe saber, un grupo de artistas dentro de la organización ha tratado durante años de divulgar su parecer artístico. Este panorama llega a su punto máximo con la necesidad de lograr que la vida artística de Viena tenga un contacto más vivo con el desarrollo continuo del arte en el extranjero, y de brindarle a las exposiciones un carácter fundamentalmente artístico, libre de cualquier consideración comercial; y que surja así, en los círculos más amplios, una visión moderna y purificada del arte; y por último, la necesidad de un mayor interés por el arte en los círculos oficiales».

Biografía

- 1862: Gustav Klimt nace en Baumgarten, cerca de Viena. Su padre Ernst Klimt, fue orfebre, y su madre Anna Finster, cantante lírica.
- 1876: Ingresa a la Escuela de Artes y Oficios de Viena. Toma clases de pintura con el profesor Laufberger.
- 1877: Hace retratos fotográficos para ganar dinero.
- 1883: Se gradúa en la Escuela de Artes y Oficios de Viena. Abre un taller con su hermano Ernst y con Franz Matsch, pintor y amigo. Realizan varios trabajos juntos, como algunos frescos para teatros.
- 1887: El cónsul municipal de Viena le solicita una pintura de una escena interior para el antiguo Teatro Imperial.
- 1888: Termina la pintura para el Teatro Imperial, por cuyo mérito le entregan la Cruz de oro.
- 1889: Empieza la decoración de las escaleras del Museo de Historia del Arte de Viena. Recibe el Premio Imperial.
- 1890: Se hace miembro del grupo de artistas plásticos de Viena. Junto con su hermano Ernst y su amigo Franz Matsch recibe "el más alto reconocimiento" por la decoración del Museo de Historia del Arte.
- 1892: Muere su padre y su hermano Ernst.
- 1893: Viaja a Hungría para atender el pedido del duque Esterhazy para pintar el Teatro Totis.
- 1894: El ministro de educación le pide a Klimt y a Matsch pintar el techo del salón de la Facultad de Pintura de la Universidad de Viena.
- 1897: Se retira del grupo de artistas plásticos de Viena. Junto con Joseph Maria Olbrich y Josef Hoffmann funda el grupo vienés Secesión. Klimt es nombrado presidente de Secesión. Los tres artistas trabajan juntos en las pinturas *Filosofía y Medicina* para la Universidad.
- 1898: Primera exposición del grupo vienés Secesión. Fundación de la revista *Ver Sacrum.* Klimt se convierte en miembro de la Sociedad Internacional de Pintores, Escultores y Grabadores de Londres. Es nombrado miembro corresponsal del grupo Secesión de Munich.

Custon Wind

- 1899: Termina de decorar el Salón de música del palacio Dumba, en el que incluye sus pinturas *Schubert al piano y Música*.
- 1900: Expone en el edificio de Secesión, su pintura inconclusa *Filosofía*, provocando violentas protestas. No obstante, recibe la medalla de oro por esta pintura en la Exposición Universal de París.
- 1901: La exhibición de la pintura Medicina recibe severas críticas de la prensa.
- 1902: En el edificio de Secesión expone el Friso Beethoven.
- 1903: En una exposición colectiva de Secesión, Klimt exhibe ochenta de sus obras. Viaja a Rávena y a Florencia.
- 1905: La solicitud de la Facultad de Pintura es revocada. Klimt devuelve el anticipo otorgado por la Facultad. Abandona Secesión. Viaja a Berlín a participar en el Salón de la Alianza de Artistas Alemanes, con quince de sus pinturas se hace acreedor al premio Villa Romana.
- 1906: Fundación de la Alianza de Artistas Austríacos.
- 1907: Termina los cuadros para la Facultad de Pintura y los exhibe en Viena y Berlín.
- 1910: Participa en la Bienal de Venecia.
- 1911: Participa con ocho pinturas en la Muestra Internacional de Arte en Roma y recibe el primer premio por su obra La vida y la muerte.
- 1912: Mientras permanece en Roma, es nombrado presidente de la Alianza de Artistas Austríacos.
- 1917: Se convierte en miembro honorario de la Academia de Artes Decorativas de Viena, después de que el ministro había declinado el nombramiento en cuatro ocasiones.
- 1918: El 11 de enero tiene un ataque de apoplejía en su apartamento de Viena. Muere el 6 de febrero, dejando un sinnúmero de obras inconclusas.

o estoy interesado en mí como un tema para la pintura, sino más bien en otros, las mujeres en particular...".

Bellas, sensuales y sobre todo eróticas, las pinturas de Gustav Klimt reflejan un mundo de opulencia y ocio, que parece estar muy alejado del duro ambiente posmoderno en el que vivimos ahora.

Gustav Klimt

fotografia

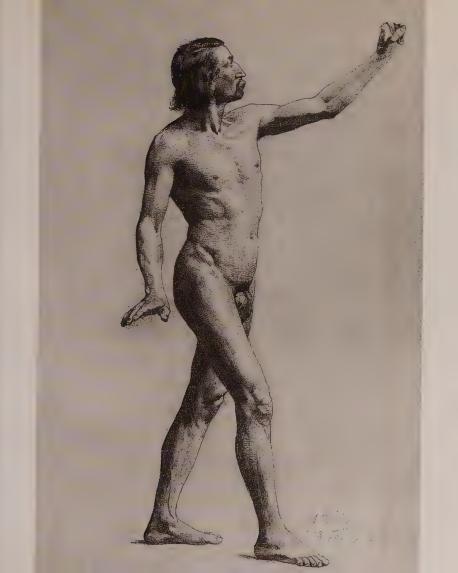

Los temas que trata -alegorías, retratos, paisajes y figuras eróticas- no tienen ninguna referencia explícita con los acontecimientos externos, antes bien, se esfuerza por crear un mundo donde la belleza es dominante, por encima de cualquier otra cosa. Su uso del color y el diseño está profundamente influenciado por el arte de Japón, el antiguo Egipto y Bizancio.

Desnudo masculino dando paso a la derecha

1877-1879 lápiz, 43 x 24 cm

Rávena, las perspectivas planas y bidimensionales de su pintura, y la calidad con frecuencia estilizada de sus imágenes conforman una obra llena de profunda sensualidad, en la que la figura de la mujer, sobre todo, reina de manera suprema. Los primeros trabajos de Klimt le trajeron el éxito a una edad inusualmente temprana.

Fábula

1883 óleo sobre lienzo, 85 x 117 cm Museo Histórico de la Ciudad, Viena

Proveniente de una familia pobre en la cual su padre, un orfebre y grabador, apenas podía mantener a su esposa y a sus siete hijos.

Gustav nació en 1862, a la edad de catorce años obtuvo una beca del Estado para estudiar en Kunstgewerbeschule (Escuela de Artes y Oficios de Viena).

Idilio

1884

óleo sobre lienzo, 50 x 74 cm Museo Histórico de la Ciudad, Viena

Su talento como dibujante y pintor pronto se hizo notar, y en 1879 creó con su hermano Ernst y otro estudiante, Franz Matsch, la Künstlercompagnie (Compañía de Artistas). La última parte del siglo XIX fue un período de gran actividad arquitectónica en Viena.

El cuento de hadas

1884 lápiz negro y tinta china, 63,9 x 34,3 cm Museo Histórico de la Ciudad, Viena

En 1857, el emperador Francisco José había ordenado la destrucción de las fortificaciones que habían rodeado el centro de las ciudades medievales. El resultado fue el Ringstrasse, un nuevo distrito con imponentes edificios y hermosos parques, todo financiado con fondos públicos.

Mujer desnuda acostada

1886-1887 estudio para el Altar de Dionisio lápiz negro con retoques en blanco 28,7 x 42,5 cm Viena

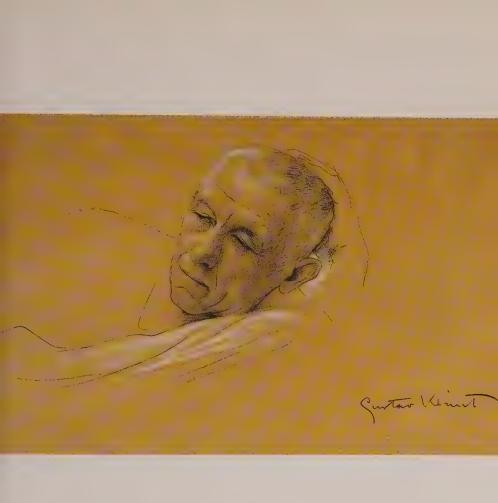

Debido a esto, el joven Klimt y sus compañeros tuvieron muchas oportunidades para mostrar sus talentos, y recibieron con anticipación encargos para contribuir con las decoraciones para las festividades organizadas para celebrar las bodas de plata del emperador Francisco José y la emperatriz Isabel.

Cabeza de hombre acostado (Pintura del techo del Teatro Imperial de Viena)

1886-1888

carboncillo con retoques en blanco, 28 x 43 cm Graphische Sammlung Albertina, Viena

Al año siguiente, se les encomendó realizar una pintura en el techo de los Baños Termales de Carlsbad. Pronto le siguieron otras comisiones públicas. Cuando se examinan estos primeros trabajos, como Fábula, Idilio o, por supuesto, Desnudo masculino uno de los primeros dibujos de Klimt, es indudable que se trata de un pintor prometedor y de gran talento,

La muerte de Julieta

1886

lápiz negro con retoques en blanco 27,6 x 42,4 cm Graphische Sammlung Albertina, Viena

pero dentro de las normas contemporáneas aceptadas en la representación de temas académicos y alegóricos. Las mujeres en Fábula e Idilio son regordetas, cubiertas hábilmente con telas simples, con el cabello suavemente recogido detrás del cuello. Ninguna luciría fuera de lugar en el siglo XVIII o incluso en el siglo XVIII. Su sensualidad es benévola y maternal, y su desnudez es decorosa más que excitante.

Teatro de Taormina

1886-1888 óleo sobre lienzò, 750 x 400 cm Burgtheater, Viena

En el pasado, el vello púbico -si esta parte del cuerpo era revelada- tradicionalmente se mostraba en forma de una suave y poco sugestiva "v", precedente de las actuales muñecas infantiles. Muchas de las primeras pinturas medievales o del Renacimiento que insinuaron el área genital del hombre o de la mujer, habían sufrido la absurda adición de una hoja de parra pintada por almas más puritanas.

Auditorio del viejo Burgtheater

1888

aguada sobre papel, 82 x 92 cm Museo Histórico de la Ciudad, Viena

Aún así, a principios de 1896, Klimt comenzó a ser más explícito en la forma de trabajar la fisonomía humana. Hay, por ejemplo, una interesante diferencia entre el último dibujo para *Escultura* y la pintura misma. En el dibujo ya se puede apreciar el sello característico del cabello suelto, salvaje, oscuro, y los apenas perceptibles rastros de vello púbico.

Alegoría de "Escultura"

1889

lápiz y acuarela, 44 x 30 cm Museo Histórico de la Ciudad, Viena

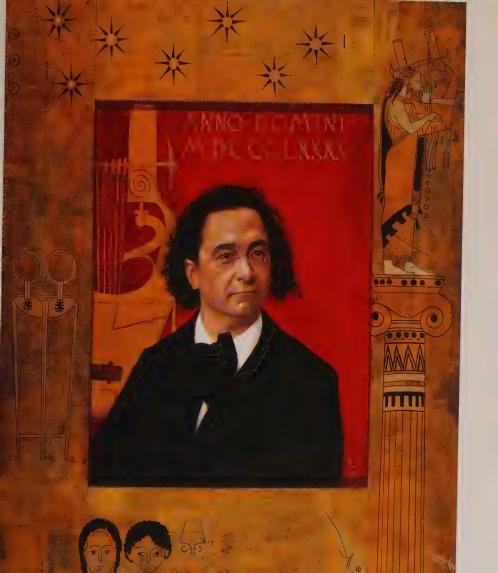

La mujer mira directamente al espectador, parada como si la hubiesen sorprendido desnuda en la puerta de su habitación, invitando al espectador a acariciarla. La pintura, en contraste, volvió a un estilo más tradicional: desapareció la postura frontal, dejó atrás la clásica pose escultural. El cabello quedó recogido y desapareció el vello púbico.

Retrato de Joseph Pembaur

1890

óleo sobre lienzo, 69 x 55 cm Innsbruck, Tiroler Landesmuseum Ferdinandeum, Viena

Estos primeros encargos convirtieron a Klimt en un exitoso y prominente artista. Después de la muerte de su padre y de su hermano Ernst en 1892, tuvo lugar un notable distanciamiento en la relación de trabajo entre Klimt y Matsch, cuando Klimt comenzó a explorar aguas más peligrosas.

Joven con ramo de rosas

1890

óleo sobre lienzo, 55 x 128,5 cm Wadsworth Atheneum, Hartford (Connecticut)

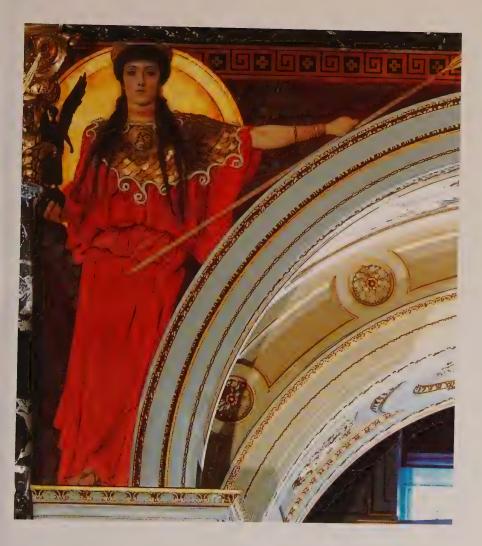

En 1894 Matsch abandonó el estudio que ambos compartían, y en 1897 Klimt, junto con su mejor amigo, renunció al Künstlerhausgenossenschaft (Sociedad Cooperativa de Artistas Austríacos) para formar un nuevo movimiento conocido como Secesión, del cual fue nombrado presidente inmediatamente.

Antigüedad griega I

1890-1891 pintura mural al óleo, 230 x 230 cm Museo Kunsthistorisches, Viena

Secesión logró un gran éxito al llevar a cabo tanto una primera como una segunda exposición en 1898. El movimiento recaudó suficiente dinero para construir su propio edificio, diseñado para ellos por el arquitecto Joseph Maria Olbrich. A la entrada se podía leer su lema: "Para cada época su arte, para el arte su libertad".

Antigüedad griega II

1890-1891 pintura mural al óleo, 230 x 80 cm Museo Kunsthistorisches, Viena

Secesión no sólo representó lo mejor del arte austríaco, sino que también permitió ver en Viena trabajos del impresionismo francés y del naturalismo belga, que el público austríaco jamás había visto.

Indudablemente, Klimt fue la figura central de este joven y dinámico movimiento, pero su éxito como artista moderno iba de la mano con la pérdida de su estatus como pintor aceptable para el establecimiento.

Arte egipcio II

1890-1891 pintura mural al óleo, 230 x 80 cm Museo Kunsthistorisches, Viena

Mientras se alejaba de sus comienzos tradicionalistas, se encontró en el centro de una serie de escándalos que cambiarían completamente el curso de su carrera. En 1894, Klimt y Matsch recibieron como encargo la realización de una serie de pinturas para la Universidad de Viena. Los temas que se le asignaron a Klimt fueron la filosofía, la medicina, y la jurisprudencia.

Arte egipcio I (Joven con Horus)

1890-1891 pintura mural al óleo, 230 x 230 cm Museo Kunsthistorisches, Viena

La naturaleza del encargo puede imaginarse fácilmente: la Universidad esperaba una serie de pinturas respetuosas y formales en un estilo clásico que representaran la sabiduría de los filósofos, las virtudes curativas de la Medicina, e indudablemente una escultural mujer con los ojos vendados sosteniendo una balanza que representara a la Justicia.

Retrato de una mujer (¿Sra. Heymann?)

c. 1894 óleo sobre madera, 39 x 23 cm Museo Kunsthistorisches, Viena

Lo que recibieron, después de muchos años de arduo trabajo, causó tal escándalo, que Klimt devolvió el adelanto que había recibido y se llevó las pinturas. Pese al hecho de que en su primera exposición en París en la Exposición Universal de 1900, Filosofía hizo que ganara una medalla de oro, los vieneses no tenían la misma opinión que los franceses con respecto a los méritos de la pintura.

Amor

1895 óleo sobre lienzo, 60 x 44 cm Museo Histórico de la Ciudad, Viena

La primera aparición de la inconclusa Medicina al año siguiente causó una controversia aún mayor. Es difícil establecer con precisión lo que Klimt trató de decir sobre la Medicina en su pintura. La visión es caótica, casi diabólica. Sus calaveras, figuras arrugadas y envejecidas, y una masa de cuerpos humanos, hablan del sufrimiento humano y no de su curación.

Música I

1895

óleo sobre lienzo, 37 x 44,5 cm Bayerische Staatsgemäldesammlungen, Munich

Los ojos del espectador se desvían inevitablemente hacia las dos llamativas figuras femeninas en la parte superior izquierda y en la parte inferior de la pintura. La figura en la parte inferior representa claramente la Medicina misma –sugerida por el símbolo tradicional de la serpiente-pero esta mujer *Art Nouveau*, envuelta con ornamentos dorados, luce más como una sacerdotisa dispuesta a sacrificar a una persona enferma que dispuesta a sanarla.

Retrato de Josef Lewinsky

1895 óleo sobre lienzo, 60 x 44 cm Galería Österreichische, Viena

La mujer desnuda en la parte superior de la pintura es notable por el dinámico abandono de su pose. Nuestros ojos se desvían inevitablemente a la ingle de la mujer, mientras sus brazos se extienden en una parodia de la crucifixión. El boceto de la figura muestra con gran claridad que Klimt era un osado y excelente dibujante: la línea gruesa y el sutil sombreado guían nuestros ojos hacia el vello púbico de la mujer.

Dibujo final para la alegoría de "Escultura"

1896 grafito, lápiz, dorado, 42 x 31 cm Museo Histórico de la Ciudad, Viena

A pesar de ser muy interesante, en el boceto la mujer luce como si hubiese posado acostada o apoyada sobre algo, mientras que en la pintura está de pie de manera precaria, sin apoyo, como si estuviera a punto de caerse. Tanto ésta como las otras figuras femeninas que la rodean representan un total abandono del estilo académico tradicional de mujeres regordetas y sosegadas del siglo XIX.

Dibujo final para la alegoría de "Tragedia"

1897

carboncillo, tinta, con retoques en dorado y blanco 42 x 31 cm Museo Histórico de la Ciudad, Viena

Las mujeres de Klimt tienen el cabello largo, son esbeltas, ágiles y emanan una conciencia sexual que es tan cautivadora como amenazante en su franqueza. Una contemporánea de Klimt, Berta Zuckerkandl escribió en sus memorias: "Klimt ha hecho de la mujer vienesa un tipo ideal de mujer: moderna, con una figura infantil.

Esbozo preparatorio para "Medicina"

1897-1898 óleo sobre lienzo, 72 x 55 cm Viena

Poseen una misteriosa fascinación, aunque la palabra 'vampiresa' era entonces desconocida, él dibujaba a las mujeres con la fascinación de una Greta Garbo o una Marlene Dietrich mucho antes de que ellas existieran". (Ich erlebte fünfzig Jahre Weltgeschichte (Fui testigo de cincuenta años de historia mundial), Estocolmo, 1939).

Retrato de una mujer

1897

pastel sobre papel pergamino, 51,2 x 27,7 cm Museo de Arte Allen Memorial, Oberlin, Ohio

Al mirar su retrato de 1909, Mujer con sombrero y boa de plumas, es fácil reconocer la verdad de esta afirmación. La cara de la mujer, medio escondida por las plumas y el sombrero, no luce distinta de una versión de cabello oscuro de Marilyn Monroe. Sus seductores ojos entrecerrados se asemejan a muchas de las poses de la actriz.

Mujer cerca del fuego

1897-1898 óleo sobre lienzo, 41 x 66 cm Galería Österreichische, Viena

La exposición XIV de Secesión en 1902 produjo otro escándalo. La exposición estaba centrada en torno a la estatua de Beethoven de Max Klinger, y Klimt había decidido contribuir con un friso. El detalle que se muestra (pág. 101) representa la Lujuria, la Envidia y el Exceso, tres figuras alegóricas diseñadas para ocupar una parte de la pared central del salón donde se expuso la estatua de Klinger.

Palas Atenea

1898 óleo sobre lienzo, 75 x 75 cm Museo Histórico de la Ciudad, Viena

Una vez más, se desconoce la finalidad de Klimt al elegir estos temas para un tributo a Beethoven, pero contienen la semilla de muchos de sus trabajos posteriores, como su sello distintivo: el uso de telas de diseño exótico para formar, no tanto un telón de fondo para las figuras humanas, sino para crear una composición en la cual el diseño y la figura humana tienen la misma importancia.

Agua en movimiento

1898 óleo sobre lienzo, 52 x 65 cm Colección privada

En la figura de la Lujuria, que se ve en la parte superior izquierda, Klimt utiliza el cabello de la mujer tanto para esconder su sexo como para atraer la atención hacia él.

La soberbia figura del Exceso se parece, no tanto a una mujer, sino más bien a un bajá oriental, un hombre cuya corpulencia ha alcanzado tal extensión que su pecho se ha expandido en forma de senos.

Dibujo final para "Nuda Veritas" (ilustración para la revista *Ver Sacrum*)

1898 carboncillo, lápiz, tinta china, 41 x 10 cm

La conservadora sociedad vienesa una vez más se escandalizó ante estas imágenes, de la misma forma como ahora quedan impactados los asistentes a las exhibiciones de Damien Hirst. Un contemporáneo de Klimt, Felix Salten, cuenta: "De repente se escuchó una exclamación que provenía del centro del recinto: '¡Abominable!'. Un aristócrata, benefactor y coleccionista,

Retrato de Sonja Knips

1898 óleo sobre lienzo, 145 x 145 cm Galería Österreichische, Viena

quien junto con sus amigos más cercanos había permitido la exposición de Secesión ese día, se había enfurecido al contemplar los frescos de Klimt. Gritó la palabra con una voz fuerte, aguda y penetrante... la arrojó contra las paredes como si fuese una roca. '¡Abominable!'". La única respuesta de Klimt, quien trabajaba alejado en un andamio, fue dirigir una mirada divertida en dirección al hombre que se retiraba.

Cartel para la exposición "Secesión I"

1898 litografía, 62 x 43 cm Colección privada, Nueva York

Esta tranquila respuesta es tal vez la que mejor ejemplifica la reacción de Klimt ante los escándalos que causó. Aunque estas elaboradas pinturas aseguraron que Klimt perdiera con rapidez el padrinazgo del emperador y de otras figuras de la clase dirigente, tuvo la fortuna de poder llevar una vida cómoda pintando retratos, por lo cual no tuvo que preocuparse por esta pérdida.

Sangre de pez (ilustración para la revista *Ver Sacrum*)

1898

Sin embargo, fue rechazado tres veces para una cátedra en la Academia. Sólo en 1917 se le ofreció el consuelo de ser miembro honorario. Debe recordarse que, pese a su predilección por los bailes, la ópera, el teatro y la música, la clase alta vienesa era extremadamente conservadora en sus gustos.

Nuda Veritas

1899 óleo sobre lienzo, 252 x 56 cm Biblioteca Nacional Österreichische, Teatro de Sammlung, Viena

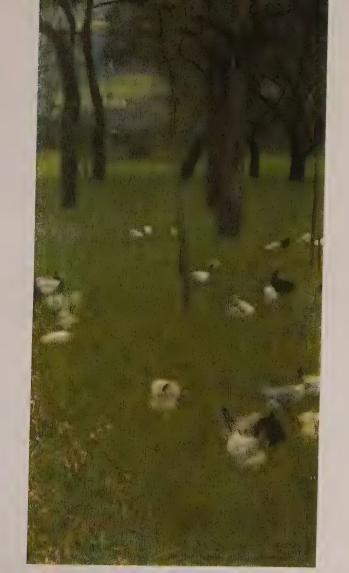

La combinación de un estricto catolicismo romano con costumbres sociales muy rígidas los hacía permanecer retraídos, al menos en la superficie.

Y mientras la gente era dichosa al dejarse tentar con toda clase de placeres sensuales aprobados por la sociedad –el vals, por ejemplo–, no apreciaban la presencia de temas eróticos, antiestéticos o sexuales tratados abiertamente, una norma ambigua que dice mucho de la moral de fin de siglo.

Después de la lluvia

1899 óleo sobre lienzo, 80 x 40 cm Galería Österreichische, Viena

La Viena en la que nació Klimt: una ciudad incómodamente situada entre siglos, era aún la capital de un vasto imperio de más de cincuenta millones de habitantes, gobernado por el emperador Francisco José. Para el momento de la muerte Klimt en 1918, al propio Imperio Habsburgo le quedaba tan sólo siete meses de vida.

Ondinas (Peces plateados)

1899 óleo sobre lienzo, 82 x 52 cm Zentralsparkasse, Viena

Austria se convirtió luego en un pequeño estado nación con siete millones de habitantes, de los cuales tres millones estaban concentrados alrededor de Viena. Veinte años después fue absorbido por la Alemania nazi bajo el liderazgo de Adolfo Hitler, quien irónicamente, había nacido en suelo austríaco. El período de decadencia había comenzado mucho antes de que naciera Klimt.

Schubert al piano

1899

Quemado en el castillo de Immendorf en 1945

Las derrotas militares a lo largo del imperio hicieron sonar campanas de advertencia con respecto a la futura estabilidad, mientras Viena se llenaba de checos, gitanos, húngaros, polacos, judíos, y rumanos –inmigrantes provenientes de las regiones más pobres del Imperio–, todos en busca de trabajo, a menudo viviendo en terribles condiciones.

Vacas en el establo

1899

óleo sobre lienzo, 75 x 76,5 cm Galería Neue de la ciudad de Linz, Austria

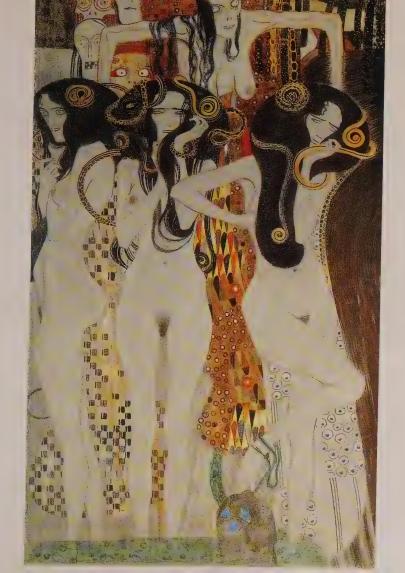

Sin embargo, los vieneses adinerados decidieron no prestarles atención a estas señales que advertían sobre futuros problemas sino que se dedicaron, antes bien, a ignorar el mundo exterior y sumergirse en un remolino de actividades placenteras. Éste fue un período de grandes músicos: Brahms, Bruckner, Strauss hijo, Schönberg, Mahler y, por supuesto, Franz Lehàr, creador de las operetas ligeras tan amadas por los vieneses.

Friso Beethoven (detalle)

1899 Secesión

También fue la época de Sigmund Freud, Alfred Adler, Arthur Schnitzler y, en medio de todo esto, Klimt. Es curioso que sobre un hombre tan conocido en tiempos relativamente cercanos al nuestro no se sepa casi nada en concreto acerca de su vida personal, quizá esto sea consecuencia de su propia reticencia en el tema.

Dos estudios de un desnudo de pie para la composición de "Medicina"

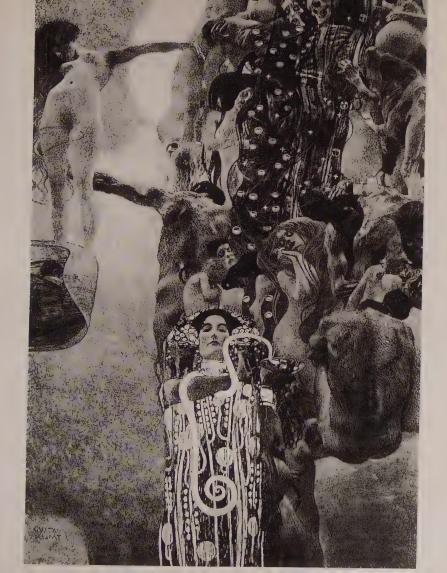

Mientras que los hechos sobre su carrera artística son bien conocidos, su vida privada está ligada por completo a los rumores. Por un lado, lo describen como un mujeriego, fornido como un campesino y fuerte como un buey, que se acostaba con innumerables mujeres, incluyendo sus modelos.

Medicina

1900-1907 óleo sobre lienzo, 430 x 300 cm Ubicación desconocida

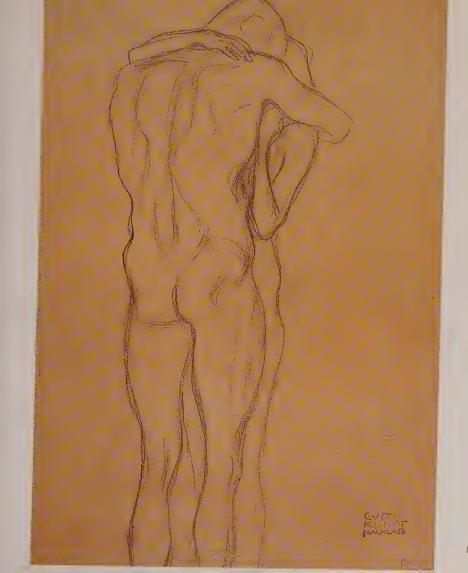

Por el otro, lo ven como un soltero empedernido e hipocondríaco, de hábitos regulares, que vivía con su madre y sus hermanas, dueño de un estudio en los suburbios al que iba a trabajar regularmente: "Las rutinas diarias de Klimt eran muy burguesas. Estaba tan apegado a ellas que cualquier cambio inesperado era un horror para él.

Dos amantes

1901-1902 estudio para "Friso Beethoven" lápiz negro, 45 x 30,8 cm Viena

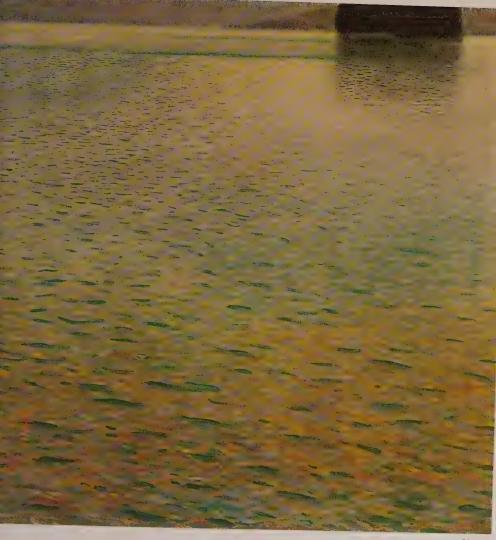

Si iba a algún lado era un gran acontecimiento, y sólo concebía un largo viaje si sus amigos hacían de antemano todas las compras por él, teniendo en cuenta hasta el más mínimo detalle". (Hans Tietze, Gustav Klimts Persönlichkeit nach Mitteilungen seiner Freunde (La personalidad de Gustave Klimt según la percepción de sus amigos), 1919).

Islas en el Attersee

c. 1901 óleo sobre lienzo, 100 x 100 cm Colección privada

Klimt nunca se casó, pero tuvo una larga relación con Emilie Flöge, la cuñada de su hermano Ernst. En 1891, Ernst se había casado con Helene Flöge, quien junto con su hermana tenía una casa de modas en Viena. El matrimonio sólo duró quince meses, pero a través de Helene, Gustav conoció a Emilie.

Pez rojo

1901-1902 óleo sobre lienzo, 181 x 66,5 cm Galería de Arte Moderno, Venecia

Más o menos desde 1897, pasó casi todos los veranos en el Attersee con la familia Flöge; períodos de paz y tranquilidad en los que pintó los paisajes que conforman casi la cuarta parte de su obra completa.

Judit I

1901 óleo sobre lienzo, 84 x 42 cm Galería Österreichische, Viena

La naturaleza exacta de la relación entre Klimt y Emilie Flöge aún se desconoce. Nunca vivieron juntos, y aunque fue a Emilie a quien llamó Klimt en su lecho de muerte, se ha especulado mucho acerca de si fueron realmente amantes.

Música (ilustración para la revista *Ver Sacrum*)

1901 Litografía

Klimt intercambió extensa correspondencia con Emilie y con Marie (Mizzi) Zimmerman, madre de dos de sus tres hijos ilegítimos. A Marie le escribió con gran afición y detalle acerca de su trabajo y su vida diaria, mientras que a Emilie parece que le escribía tan sólo para comunicarle sus planes de viaje y otros detalles superfluos.

Friso Beethoven (detalle)

1902 caseína sobre yeso, altura 220 cm Galería Österreichische, Viena

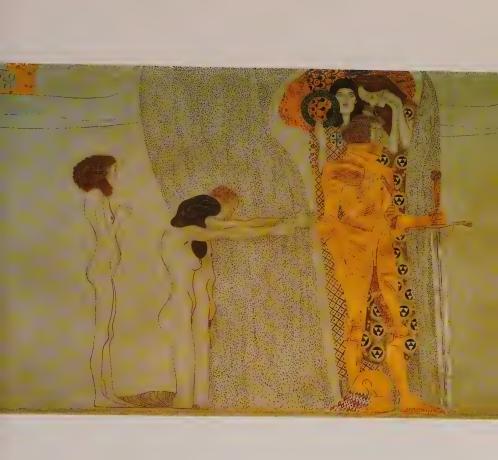

¿Quién puede decir cuál es la verdad a fin de cuentas? Es muy posible que la correspondencia íntima entre Klimt y Emilie realmente existiera, pero pudo ser destruida más tarde. El retrato de Emilie, pintado por Klimt en 1902, muestra a una atractiva y joven mujer que luce uno de los vestidos de su casa de modas, en dicha casa podían encontrarse diseños de Klimt, así como joyas y telas.

Friso Beethoven Envidia, Lujuria y Exceso (detalle)

1902 caseína sobre yeso, altura 220 cm Galería Österreichische, Viena

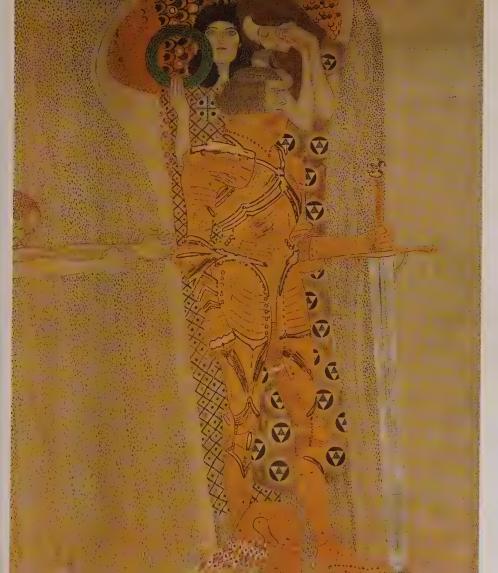

Es una pintura notablemente apagada, con sólo una sutil y tentadora alusión a la sensualidad en la piel que se ve por encima del corpiño, insinuando el pecho. Muy distinta es la pintura *Esperanza I* de 1903, un retrato de Herma –una de las modelos favoritas de Klimt– en la que aparece desnuda muy entrada en su embarazo.

Friso Beethoven: Envidia, Lujuria y Exceso (detalle)

1902 caseína sobre yeso, altura 220 cm Galería Österreichische, Viena

Se cuenta que un día Herma -de quien Klimt decía que tenía un trasero más bello y más inteligente que los rostros de muchas de sus otras modelos- no fue a trabajar. Klimt, que cuidaba mucho a sus modelos, comenzó a preocuparse y finalmente envió a alguien a investigar si estaba enferma.

Retrato de Emilie Flöge

1902 óleo sobre lienzo, 181 x 84 cm Museo Histórico de la Ciudad, Viena

Cuando supo que no estaba enferma sino embarazada, Klimt insistió en que fuera a trabajar de todos modos. Ella se convirtió entonces en la modelo para *Esperanza I.* Esta mujer frágil y esbelta mira con tranquilidad al espectador y podría representar cualquier cosa menos la maternidad. Su figura, con excepción de su vientre dilatado, es la de una mujer todavía joven, delgada, casi escuálida.

Bosque de hayas I

c. 1902

óleo sobre lienzo, 100 x 100 cm, colección privada Galería de Nuevos Maestros, Dresde

Su cabello está adornado con flores como si se tratara de una novia. Dependiendo del punto de vista de cada uno, su mirada directa y su clara desnudez, mostrada de perfil para crear un mayor efecto, resaltan las consecuencias obvias del sexo o invitan a una respuesta sexual a su cuerpo.

Joven con velo azul

1902-1903 óleo sobre lienzo, 67 x 55 cm Colección privada

La posterior Esperanza II, pintada entre 1907 y 1908, irradia una sensación mucho más maternal. Los senos de la mujer son redondos y los pezones grandes, su cabeza está inclinada en una pose tranquila, casi como la de una virgen. Está envuelta en una tela que cae abruptamente en línea recta por su espalda como si estuviera sentada en una silla con respaldo y cargada por las figuras que yacen a sus pies.

Marie Moll

1902-1903 lápiz, 45,2 x 31,4 cm Museo Histórico de la Ciudad, Viena

La última gran esperanza de la humanidad, transportada sobre la espalda de otras mujeres. Cuando Klimt murió, hubo no menos de catorce reclamos diciendo que él era el padre de un hijo ilegítimo, de los cuales sólo tres habían sido reconocidos por el pintor: dos de Marie Zimmerman y uno de Maria Ucicky (el niño se llamó Gustav en honor a su padre y llegó a convertirse en director de cine).

Retrato de Gertha Felsovanyi

1902 óleo sobre lienzo, 150 x 45,5 cm Colección privada

Por lo general, se da por supuesto que Klimt se acostaba con la mayoría de sus modelos. Era reconocido por ser generoso con ellas. ¿Quién puede saber si los embarazos retratados en las pinturas tenían conexión alguna con el pintor mismo?

Esperanza I

1903 óleo sobre lienzo, 189 x 67 cm Galería Nacional de Canadá, Ottawa

Si la tenían, la mirada fija de Herma en Esperanza I adquiere un significado completamente distinto: ¿una mirada de reproche? ¿O de ironía? En su estudio, Klimt hacía que las muchachas estuviesen a su disposición todo el tiempo, esperándolo en una habitación contigua en caso de que decidiera pintarlas. Franz Servaes, un crítico de arte contemporáneo, comentó: "Allí estaba rodeado de criaturas femeninas misteriosas y desnudas que,

Peral

1903

óleo y caseína sobre lienzo, 101 x 101 cm Museo de Arte de la Universidad de Harvard, Cambridge (EE.UU.)

mientras él permanecía en silencio frente al caballete, paseaban por el estudio, estirándose, recostadas por ahí y disfrutando del día; siempre listas para recibir las órdenes de su maestro, para permanecer obedientemente inmóviles en cualquier momento que él viera una pose o movimiento que llamara la atención de su sentido de la belleza, y que capturaría luego en un rápido dibujo".

Quimera

óleo sobre lienzo, 52 x 60 cm Colección privada

Klimt realizó bocetos prácticamente para casi todo lo que hizo. A veces hizo más de cien dibujos para una pintura, cada uno mostrando un detalle diferente: una parte de un vestido, joyas, o un simple gesto. Solían encontrarse apilados en el estudio, donde sus adorados gatos –se dice– tenían el hábito de destruirlos.

Cortejo fúnebre

1903 Destruido en un incendio en 1945

Desafortunadamente, la mayoría de sus cuadernos de bocetos fueron destruidos, no por los gatos sino por un incendio en el apartamento de Emilie Flöge. Sólo se salvaron tres de los libros. Sin embargo, los dibujos que han sobrevivido proporcionan una fascinante perspectiva sobre las preocupaciones artísticas y personales de Klimt.

El caballero dorado

1903 óleo, témpera y dorado sobre lienzo, 103,5 x 103,7 cm Museo de Arte de la Prefectura de Aichi, Nagoya, Japón

Mientras en sus pinturas la desnudez y la sexualidad están cubiertas, casi aprisionadas con ornamentos y telas, para revelarse de modo parcial y atrayente; en sus dibujos el erotismo es abierto y sin disfraces. Incluso en vida, sus dibujos eran considerados por algunos de los críticos como el mejor trabajo de toda su obra, aunque han sido pocos los que han tenido acceso a ellos.

Culebras de agua II

1904-1907 óleo sobre lienzo, 80 x 145 cm Colección privada

A diferencia de Schiele, que se ganaba la vida con sus dibujos, los ingresos de Klimt provenían por completo de sus pinturas. Para él, dibujar era o un proceso necesario de preparación o un modo de relajarse, una forma de expresarse espontáneamente, libre de las restricciones, y los detalles del óleo.

Rosas en los árboles

1905 óleo sobre lienzo, 110 x 110 cm Museo d'Orsay, París

Los dibujos de Klimt revelan su habilidad para el dibujo; también muestran una obsesión erótica y una libertad sexual muy en contravía con la sociedad parapetada y reprimida en la que se desenvolvía. En estos dibujos no hay un contexto visual, temporal o especial, sólo las mujeres mismas, que estaban presumiblemente, como se las describió con anterioridad, vagando desnudas por el estudio.

Culebras de agua I

1904 acuarela, 50 x 20 cm Galería Österreichische, Viena

Sólo dibujaba sus siluetas, omitiendo todo modelaje interno o sombreado de sus cuerpos y casi siempre centrando su atención en el área genital o en sus pechos, por medio de la perspectiva, el escorzo, la distorsión u otras técnicas formales.

Las tres edades de la mujer

1905

óleo sobre lienzo, 178 x 198 cm Galería Nacional de Arte Moderno, Roma

Un maravilloso ejemplo de cómo un par de trazos con lápiz pueden usarse para crear un efecto erótico devastador es el dibujo realizado entre 1905 y 1906, Amigas, en el cual un pequeño círculo de oscuridad lleva automáticamente la mirada del espectador a la entrepierna de la mujer y sus nalgas. Con frecuencia las mujeres son retratadas masturbándose, absortas en su propio placer sexual, con los ojos cerrados, y la cabeza levemente desgonzada.

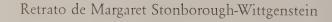
Amigas

1905 carboncillo, 45 x 31 cm Museo Histórico de la Ciudad, Viena

¡Cuán a gusto debieron haberse sentido las mujeres con Klimt para permitirle retratarlas de esa forma! Aletargadas, felinas y completamente absortas, se masturban con delicadeza, con los dedos ubicados encima del clítoris, ya sea vestidas total o parcialmente, con los ojos cerrados en el calor imaginario de una tarde de verano.

1905 óleo sobre lienzo, 180 x 90 cm Neue Pinakothek, Bayerische Staatsgemäldesammlungen, Munich

Algunas veces Klimt dibujaba con gran detalle, otras es la pose general lo que claramente le interesaba. Pocas veces aparecen hombres en estos dibujos, y cuando lo hacen, están casi siempre retratados de espaldas al espectador. A excepción de los estudios académicos en las escuelas de arte, por lo general los hombres son figuras secundarias en las pinturas de Klimt.

Huerta

1905-1906 óleo sobre lienzo, 98,7 x 99,4 cm Museo de arte de Carnegie, Pittsburgh

Sus rostros se ven pocas veces, y parecen estar como observadores o simplemente como la pareja física para un acto sexual, en el cual la mujer es el punto de atención principal para el espectador. Lo extraordinario en el trabajo de Klimt es que, mientras expresa su clara admiración por la belleza femenina, cuando muestra hombres y mujeres juntos expresa una especie de alejamiento, un abismo entre los sexos.

Friso Stoclet

1905-1909 técnica mixta, 197 x 91 cm Museo Österreichisches für Angewandte Kunst, Viena

En su pintura *El beso,* no se puede ver el rostro del hombre, que sostiene a la mujer. Las manos de él acarician la cara de ella en un gesto de gran ternura, aun así su cara está alejada del abrazo: ella sólo le ofrece su mejilla para que la bese, y su mano casi da la impresión de que está tratando de alejarlo.

Jardín con girasoles

1905 óleo sobre lienzo, 110 x 110 cm Galería Österreichische, Viena

La escultura de Auguste Rodin, *El beso*, por el contrario, muestra a los amantes completamente enlazados en su abrazo. Es un momento tierno, romántico y sensual que incluye igualmente a los dos enamorados. Con seguridad se puede interpretar la falta de contacto directo en las pinturas de Klimt de otras maneras –la cara de ella se voltea hacia nosotros de modo que podamos apreciar su belleza apacible,

Amantes

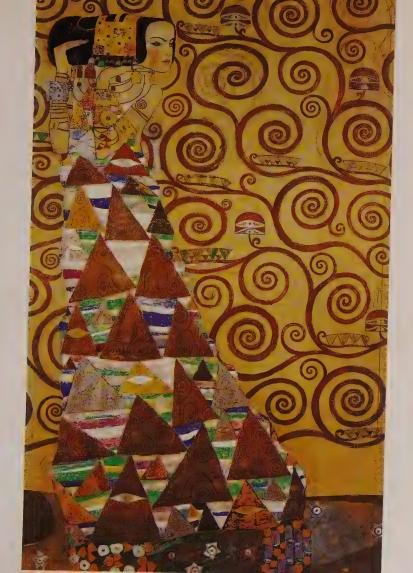

por ejemplo- pero otro boceto realizado entre 1903 y 1904 presenta una serie de imágenes que refuerzan la primera interpretación: las figuras están sentadas en una pose similar a la de los amantes en la escultura de Rodin. Sin embargo, el hombre parece no poder realizar ningún contacto físico con la mujer, aunque trata desesperadamente de hacerlo.

Expectación (detalle Friso Stocklet)

1905-1909 técnica mixta, 193,5 x 115 cm Museo Österreichisches für Angewandte Kunst, Viena

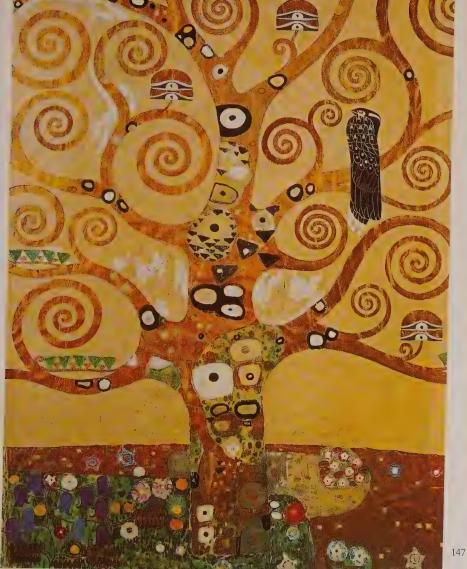

La trae hacia él, se apoya en ella, y finalmente se reclina ante ella en una actitud de desesperación. ¿Debemos deducir de esto una visión del mundo en la que los hombres buscan desesperadamente el amor de las mujeres que, aunque parecen proclives a este contacto, poseen en realidad un mundo tranquilo e independiente, bastante inaccesible para los hombres?

Árbol de la vida (detalle de un marco de yeso en el palacio Stocklet)

1905-1909 técnica mixta, 195 x 102 cm Museo Österreichisches für Angewandte Kunst, Viena

Una de las relaciones amorosas de Klimt puede sugerir eso. Alma Mahler-Werfel (luego Schindler) conoció a Klimt cuando era una joven de diecisiete años y afirma que él estaba enamorado de ella. No es de ningún modo modesta en la redacción de su diario, pero no hay razón para dudar de la verdad del affaire, en especial si se tiene en cuenta una posterior carta de disculpas escrita por Klimt al padrastro, Carl Moll.

Satisfacción (detalle de un marco de yeso en el palacio de Stocklet)

1905-1909 técnica mixta, 195 x 102 cm Museo Österreichisches für Angewandte Kunst, Viena

Tiempo después, Alma hizo "carrera" teniendo relaciones con artistas: se casó tres veces, primero con Gustav Mahler, luegocon el arquitecto Walter Gropius, y finalmente con el poeta de Praga Franz Werfel, y además tuvo una aventura amorosa con Oskar Kokoschka.

Retrato de Fritza Riedler

1906 óleo sobre lienzo, 153 x 133 cm Galería Österreichische, Viena

Sobre su relación juvenil con Klimt escribió: "Era el más afortunado de todos, treinta y cinco años de edad, en la cúspide de su talento, bello en todos los sentidos de la palabra y famoso. Su belleza y mi frescura juvenil, su genio y mis talentos, la profunda forma de ver la vida que compartíamos nos unía aún más.

Vista de jardín

1906 óleo sobre lienzo, 110 x 110 cm Colección privada

Yo era una ignorante ridícula de todas las cosas apasionadas; y él me sentía y me encontraba en todos lados... Estaba atado por cientos de cadenas: mujeres, niños, incluso sus hermanas que se peleaban por él. Pero igual me seguía...". La libertad de los dibujos de Klimt ofrece un marcado contraste con los retratos de las mujeres de sociedad que realizó entre 1903 y 1913.

Embarazada desnuda, de pie, perfil izquierdo, estudio para "Esperanza II"

1907 carboncillo, 49 x 31 cm Museo Histórico de la Ciudad, Viena

Mientras que las mujeres en sus dibujos están libres de ataduras, ya sea en la vestimenta o en las convenciones sociales, en los retratos de Fritza Riedler y de Adele Bloch-Bauer abundan los diseños y los ornamentos. Sus rostros sobresalen, serios y serenos, por encima de diseños y colores estratégicamente ubicados detrás de sus cabezas para destacar al máximo sus rasgos.

Esperanza II

1907-1908 óleo, dorado y platino sobre lienzo, 110,5 x 110,5 cm Museo de Arte Moderno de Nueva York

Los cuerpos están envueltos en diseños textiles que se unen con el fondo de modo que la cara parece aislada, frágil. El retrato de Margaret Stonborough-Wittgenstein es destacable por el hecho de que el diseño no es dominante, en un claro tributo al trabajo de Whistler, a quien Klimt admiraba mucho.

Jurisprudencia

1907 óleo sobre lienzo, 430 x 300 cm Quemado en el castillo de Immendorf en 1945

También hay algo particularmente llamativo en la mirada fija y la postura de la joven Mäda Primavesi: ella está de pie, con la mano en la cadera y las piernas separadas, la clásica combinación entre inocencia y provocación. Estos son retratos notablemente delicados.

El beso

1907-1908 óleo sobre lienzo, 180 x 180 cm Galería Österreichische, Viena

La calma o la inquietud reflejada en los rostros delata a sus modelos, y en la de Adele Bloch-Bauer (quizá la única de ellas amante de Klimt) es fácil ver en su cara el deseo de posar de la misma forma sensual que las demás modelos del pintor, en especial en el retrato de 1912, donde sus labios abiertos,

Retrato de Adele Bloch-Bauer I

1907 óleo sobre lienzo, 138 x 138 cm Galería Österreichische, Viena

su mirada fija y su postura recta sugieren una cierta disponibilidad sexual en total contravía con la conducta que se esperaba de ella. Durante los últimos diez años de su vida, Klimt utilizó en sus pinturas el diseño, la tela y los ornamentos para causar un efecto altamente erótico, resaltando la desnudez del cuerpo en vez de ocultarla.

Dánae

1907-1908 óleo sobre lienzo, 77 x 83 cm Colección privada, Austria

Es como si las mujeres retratadas estuvieran aprisionadas por la tela y los ornamentos, una impresión intensificada por el fuerte uso del dorado (Klimt había visitado Rávena en 1903, donde pudo admirar los famosos mosaicos bizantinos).

Jardín florido

1905 óleo sobre lienzo, 110 x 110 cm Colección privada

En Judit II (Salomé) la ropa apenas puede contener la energética desnudez de la vengativa mujer, y en La novia las telas se usan como un modo de aislar las figuras y las partes del cuerpo para crear un poderoso efecto erótico. Las cabezas y los torsos quedan fragmentados, separados de sus cuerpos.

Figura pálida

1907 óleo sobre lienzo, 80 x 40 cm Colección privada

La figura en la esquina izquierda de la pintura recuerda la fotografía de Man Ray de la espalda de una mujer como violonchelo; y la cabeza de la figura en el extremo derecho del lienzo no está definida, dejando sus senos expuestos mientras que la parte inferior de su cuerpo está cubierta por una sensual y translúcida falda que deja visible sus piernas abiertas y sus genitales.

Castillo Kammer en el Attersee I

1908 óleo sobre lienzo, 110 x 110 cm Galería Narodni, Praga

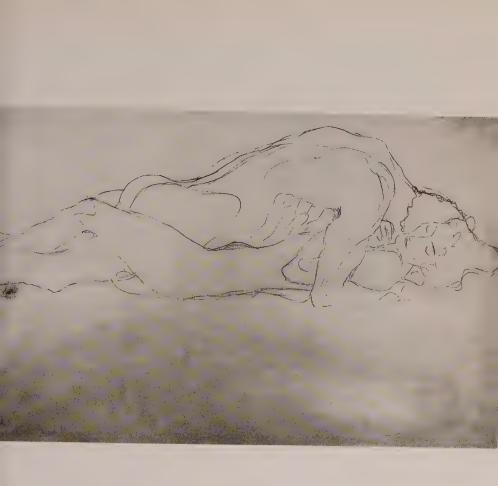

El hecho de que el cuerpo provocativamente desnudo esté debajo de esta escasa vestimenta puede incluso sugerir, como insinúan muchos de los dibujos de preparación de Klimt, que en otras pinturas dibujaba el cuerpo desnudo primero, y luego lo cubría con las telas y el diseño.

Amantes acostados

1908 carboncillo, 35 x 55 cm Museo Histórico de la Ciudad, Viena

Ésta es, al menos, la impresión que uno tiene cuando observa pinturas como Virgen en la cual la joven, retratada dormida, está apoyada sobre la espalda en una pose a su vez inocente y sexual. La vestimenta luce como si se la hubieran puesto encima para ocultar sus sueños sexuales, representados por las mujeres semidesnudas, presumiblemente más experimentadas, que la rodean.

Mujer con sombrero y boa de plumas

1909 óleo sobre lienzo, 69 x 55,8 cm Galería Österreichische, Viena

Durante toda su vida, Klimt sólo hizo una declaración acerca de él y su arte: "Estoy seguro de que no hay nada de excepcional en mí como persona. Soy tan sólo un pintor que pinta todos los días desde la mañana hasta la noche... No soy muy bueno hablando o escribiendo, en especial cuando tengo que hacerlo sobre mí o sobre mi trabajo. Tan sólo la idea de tener que redactar una simple carta me llena de angustia.

Judit II

1909

óleo sobre lienzo, 178 x 46 cm Galería de Arte Moderno de Ca'Pesaro, Venecia

Me temo mucho que se las tendrán que arreglar sin tener un retrato mío, ya sea pintado o escrito, pero no es una gran pérdida. Cualquiera que desee conocerme mejor, es decir como artista –y eso es lo único que vale la pena conocer– debe estudiar mis pinturas y tratar de extraer de ellas quién soy y qué deseo".

Estanque en el castillo Kammer en el Attersee

1909 óleo sobre lienzo, 110 x 110 cm Colección privada

Gustav Klimt fue excepcional y esto se refleja en el hecho de que no tuvo antecesores ni tampoco verdaderos sucesores.

Admiraba a Rodin y Whistler sin copiarles ciegamente, y era admirado, en cambio, por los jóvenes pintores vieneses Egon Schiele y Oskar Kokoschka, a quienes influenció.

El parque

1909-1910 óleo sobre lienzo, 110,5 x 110,5 cm Museo de Arte Moderno de Nueva York

Pero si Klimt pertenecía a ese período transitorio de finales del siglo XIX, Schiele y Kokoschka representaban el inicio de ese movimiento principalmente de comienzos del siglo XX, el expresionismo. Al igual que Klimt, Schiele realizó muchos dibujos de desnudos, pero mientras que los dibujos de Klimt eran pacíficos, ensoñadores y delicados, los de Schiele reflejaban una psiquis atormentada y neurótica.

Mujer acurrucada

1909 grafito, lápiz negro y tinta china, 54,9 x 34,8 cm Museo de la Ciudad, Viena

Se dibujaba a sí mismo con frecuencia –una figura demacrada y preocupada– y en sus dibujos de mujeres desnudas, éstas son a la vez atractivas y repulsivas sexualmente. El 11 de enero de 1918, Klimt sufrió un ataque de apoplejía que lo dejó parcialmente paralizado.

El sombrero de plumas negro

1910 óleo sobre lienzo, 79 x 63 cm Colección privada

Aunque parecía que se estaba recuperando, murió un mes más tarde. Luego de su muerte, la opinión respecto a sus méritos como artista se encontraba aún dividida. Hans Tietze, amigo de Klimt y autor de la primera monografía sobre el artista, resume su importancia: "Klimt sacó a la pintura vienesa... del aislamiento en el que estaba languideciendo y la trajo de vuelta al extenso mundo...

Jardín con crucifijo

1911

óleo sobre lienzo, 110 x 110 cm Quemado en el castillo de Immendorf en 1945

En el cambio de siglo, más que nadie, garantizó la individualidad artística de Viena". Se ha dicho que Klimt no podría haber existido en otro lugar que no fuese Viena. Las imágenes creadas por él vienen a representar de manera total a la capital austríaca al mismo tiempo que se puede discutir si Viena podría haber entrado al siglo XX sin la atrevida visión e individualidad artística de Klimt.

Mujer desnuda acostada y acurrucada

1912-1913 grafito, lápiz rojo, azul y blanco 37 x 55,8 cm

Secesión de Viena

"Para cada época su arte, para el arte su libertad".

Éste era el lema, el programa y también la misión de los cuarenta miembros, todos artistas consumados, de la muy cosmopolita Secesión de Viena cuando la Asociación de Artistas Visuales fue fundada en 1897. Su lema podría haber sido también: "Arte para todos y en todos los niveles de la sociedad".

Retrato de Adele Bloch-Bauer II

1912 óleo sobre lienzo, 190 x 120 cm Galería Österreichische, Viena

Durante el cambio de siglo, una sorprendente explosión de creatividad surgió en Viena, una conmoción mundial en las Bellas Artes. Viena estaba obsesionada con lo estético y lo erótico. Era una época de felicidad, locura y deslumbrante actividad intelectual. Buscando nuevas formas de expresión, los secesionistas tenían un nuevo ideal de belleza y querían crear un movimiento sin restricciones económicas, políticas o financieras.

Ria Munk en su lecho de muerte

1912 óleo sobre lienzo, 50 x 50,5 cm Galería Dover Street, Londres

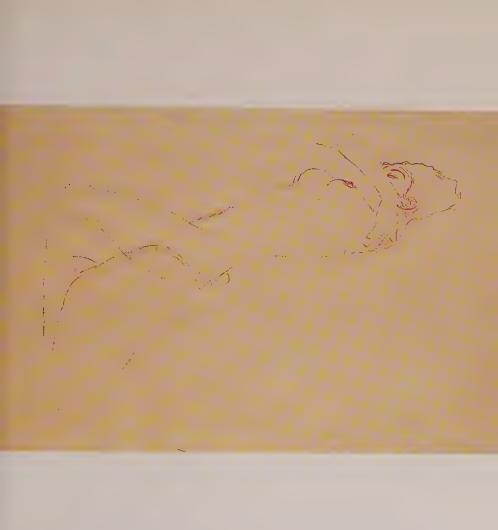

Esto dio origen al movimiento secesionista, una versión vienesa del Art Nouveau. Como lo indica su nombre, Secesión (Die Wiener Sezession) fue la caída de la asociación artística existente y la fundación de una alianza progresista de artistas y diseñadores, una creación de un Art Nouveau "típicamente austríaco". Como se dijo anteriormente, el grupo había crecido como consecuencia del descontento con el arte tradicional de los miembros radicales del Künstlerhausgenossenschaft.

Mujer desnuda acostada (abrazo)

1913 lápiz rojo, 37 x 56 cm Graphische Sammlung Albertina, Viena

Los secesionistas consideraban a las asociaciones de artistas tradicionales y a las escuelas de arte más destacadas de Viena demasiado conservadoras y académicas, y objetaban su falta de innovación. Incluían a cuatro "miembros corresponsales": Fernand Knopff de Bélgica, Max Klinger de Alemania, el suizo Ferdinand Hodler y el holandés Jan Toorop.

Retrato de Mäda Primavesi

1913

óleo sobre lienzo, 149,9 x 110,5 cm Museo Metropolitano de Arte de Nueva York

En la carta de renuncia al Künstlerhausgenossenschaft, explicaban: "Como el comité debe saber, un grupo de artistas dentro de la organización ha tratado durante años de divulgar su parecer artístico. Este panorama llega a su punto máximo con la necesidad de lograr que la vida artística de Viena tenga un contacto más vivo con el desarrollo continuo del arte en el extranjero,

Virgen

1913 óleo sobre lienzo, 190 x 200 cm Galería Narodni, Praga

y de brindarle a las exposiciones un carácter fundamentalmente artístico, libre de cualquier consideración comercial; y que surja así, en los círculos más amplios, una visión moderna y purificada del arte; y por último, la necesidad de un mayor interés por el arte en los círculos oficiales".

Desnudo con las manos cogidas

1913 lápiz, 56 x 37 cm Museo Histórico de la Ciudad, Viena

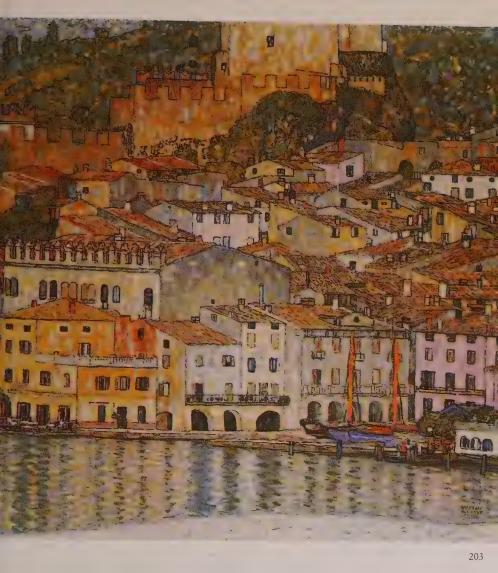

Klimt fue uno de los miembros fundadores de Secesión de Viena y, a la edad de treinta y cinco años, se convirtió en su primer presidente y permaneció, junto con Josef Hoffmann y Carl Moll, a cargo de las exposiciones hasta 1905. Presidir Secesión lo hizo famoso y le dio una posición muy influyente ante la monarquía y el gobierno, así como también entre sus colegas artistas.

Malcesine a orillas del lago Garda

1913

óleo sobre lienzo, 110 x 110 cm Quemado en 1945 en el castillo de Immendorf

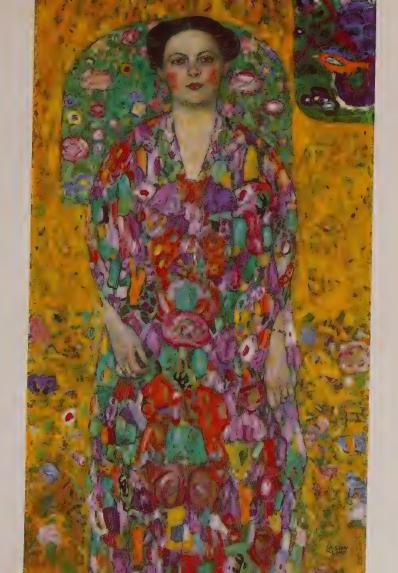

Klimt se enriqueció, y en una ocasión aseguró: "El dinero debe circular, de esa forma me interesa". Secesión tuvo éxito al atraer mecenas acaudalados y contribuciones financieras. Recibían comisiones de los teatros, museos y otras instituciones públicas.

Los fundadores del movimiento tenían cuatro objetivos:

Retrato de Eugenia Primavesi

1913 óleo sobre lienzo, 140 x 84 cm Colección privada, EE. UU.

- ayudar a los artistas jóvenes a exhibir sus trabajos
- brindarle a Viena los mejores artistas extranjeros - publicar una revista propia, y
- elevar al arte austríaco a un nivel internacional

Secesión de Viena se distinguía del movimiento Art Nouveau por el uso de elementos ornamentales derivados de la naturaleza, tales como animales, hojas o parras.

Dos mujeres desnudas acostadas

1914-1915

lápiz, 54 x 35,3 cm Museo Metropolitano de Arte de Nueva York

Los elementos florales con frecuencia estaban acompañados de decoraciones plásticas como serpientes y salamandras. Esta asociación artística no se limitaba tan sólo a los pintores, pues estaba basada en el concepto de un trabajo artístico global e incluía diseñadores, artesanos, artistas gráficos y arquitectos.

Semidesnudo acostado

1914 lápiz azul, 37 x 56 cm Museo Histórico de la Ciudad, Viena

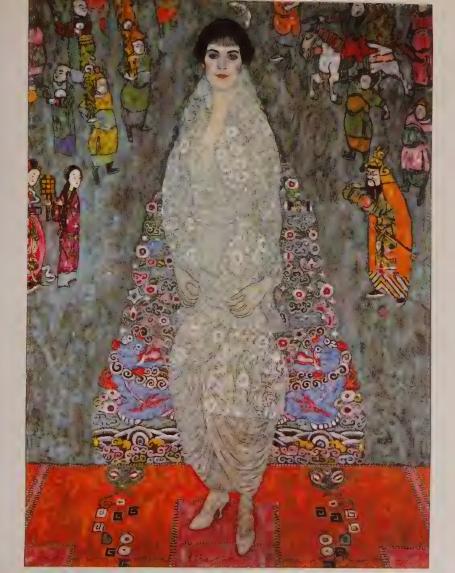

Se proponía transformar todas las facetas de la vida humana a través de un trabajo artístico unificado. Los obras de los secesionistas, al menos las primeras, tenían la intención de provocar, y no fallaban en su intento. Hevesi llamó al estilo arquitectónico de la Secesión de Viena con sus inusuales elementos orientales "el clásico fondo dorado de la Edad Media".

Retrato de Elisabeth Bachofen-Echt

1914 óleo sobre lienzo, 180 x 128 cm Colección privada

En. abril de 1898 se llevó a cabo la primera exposición de la asociación en su propio edificio, el Edificio de Secesión de Viena Joseph Maria Olbrich, otorgado a los artistas como un regalo del gobierno de la ciudad. Joseph Maria Olbrich, un joven arquitecto ganador del Premio Roma, trabajaba en el estudio de Otto Wagner.

Sendero de jardín con gallinas

1916 óleo sobre lienzo, 110 x 110 cm Quemado en 1945 en el castillo Immendorf

Se le encomendó la realización de la sala de exposición. El dinero necesario para lograrlo, fue parcialmente entregado por los patrocinadores, de los cuales el más generoso fue el padre del filósofo Ludwig Wittgenstein. Olbrich escribió sobre el edificio que estaba por construir: "Debe tener paredes blancas y brillantes, sagradas y puras".

Mujer desnuda usando lencería

1916-1917 grafito, 37 x 56,4 cm Viena

La población de Viena ridiculizaba el edificio, llamándolo "El templo de las tres ranas" o "La tumba de Mahdi", o incluso peor, "El crematorio" o "El mausoleo", y a la cúpula se le llamaba comúnmente "La cabeza de repollo". La primera exposición de Secesión se presentó desde el 26 de marzo al 15 de junio, e incluyó *Palas Atenea* de Gustav Klinger, obras de artes aplicadas con empapelado, encuadernación,

Mujer sentada con los muslos separados

1916 grafito, con retoques en blanco, lápiz rojo 57 x 38 cm Colección privada

ebanistería, trabajos realizados por el sueco Anders Zorn, trabajos del artista belga Fernand Knopff, obras de arte en vidrio, como tazones, copas, vasos, floreros y jarras con diseños geométricos en vidrio revestido y tallado, con decoraciones pintadas o bañadas en oro.

Amigas (detalle)

1916-1917 óleo sobre lienzo, 99 x 99 cm Quemado en el castillo de Immendorf en 1945

Joseph Hoffmann, que desempeñó un papel importante en la formación de la percepción estética y el entendimiento de la estética del siglo XX, contribuyó mucho al éxito de la primera exposición. En el prefacio del catálogo de la segunda exposición, los visitantes podían leer:

Bailarina

1916-1918 óleo sobre lienzo, 180 x 90 cm Colección privada

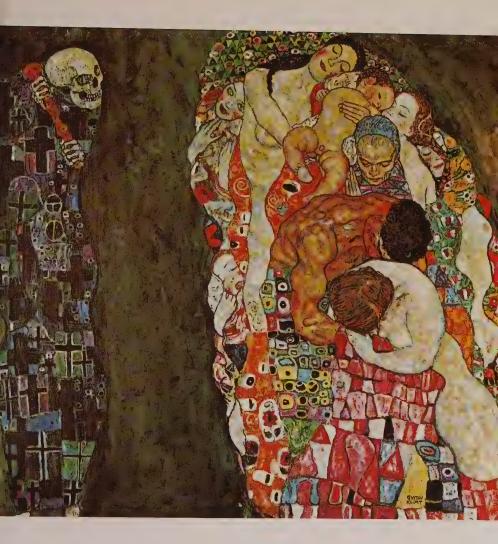

"Que esta casa se convierta en un hogar, tanto para los artista serios como para los verdaderos amantes del arte. Que ambos, creando y disfrutando, buscando y encontrando, estén unidos en este templo en servicio sagrado, de modo que las palabras de Hervesi, que nuestro edificio luce en su fachada, puedan hacerse realidad: Para cada época su arte, para el arte su libertad". El cartel para esta exposición fue creado por Klimt, en él un Teseo desnudo lucha con el Minotauro, Klimt fue obligado a modificarlo.

La vida y la muerte

1916 óleo sobre lienzo, 178 x 198 cm Colección Leopold, Viena

El evento demostró ser un tremendo éxito con más de cincuenta mil visitantes y ventas que ascendieron a 85.000 florines, y fue casi instantáneamente reconocida su importancia. Incluso el emperador austríaco Francisco José estaba entre sus visitantes renombrados y Klimt recibió del emperador la Cruz de oro al servicio. El octavo número de *Ver Sacrum* anunciaba la venta de no menos de 218 obras.

Casas en Unterach a orillas del Attersee

1916 óleo sobre lienzo, 110 x 110 cm Galería Österreichische, Viena

En 1900, la exposición VI fue dedicada al arte japonés y le rindió tributo al Japonismo, un movimiento artístico nacido por la influencia del arte japonés en Europa. Era una época de despertar en todas las artes. En 1902, Klimt creó El beso, para Secesión y el Friso Beethoven —en el que expresaba la búsqueda de felicidad de un hombre— que fue pensado como parte de la escultura Beethoven de Klinger, se convirtió en un símbolo del movimiento.

Jardín y cima de una colina

1916 óleo sobre lienzo, 110 x 110 cm Kunsthaus Zug, Suiza

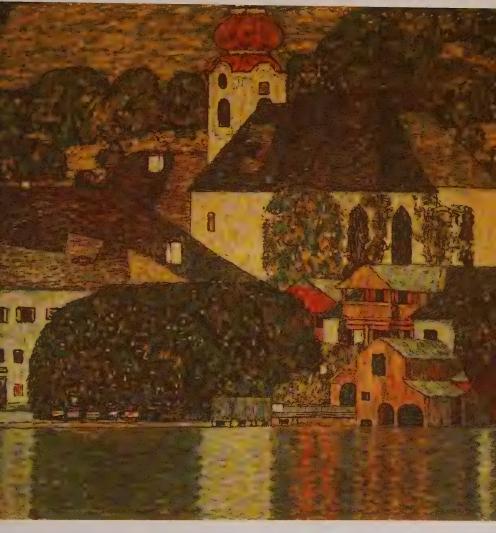

Klimt tomó algunos recursos artísticos y se inspiró en la fotografía, en el arte clásico griego, bizantino, egipcio y medieval, especialmente en las últimas pinturas medievales y los grabados en madera de Alberto Durero. En 1904, el millonario belga Adolphe Stoclet le encargó a Klimt la realización de un enorme mosaico para el comedor de su palacio (El palais Stoclet), que se conoce en la actualidad como el *Friso Stoclet*.

La iglesia de Unterach en el Attersee

1916 óleo sobre lienzo, 110 x 110 cm Colección privada, Graz

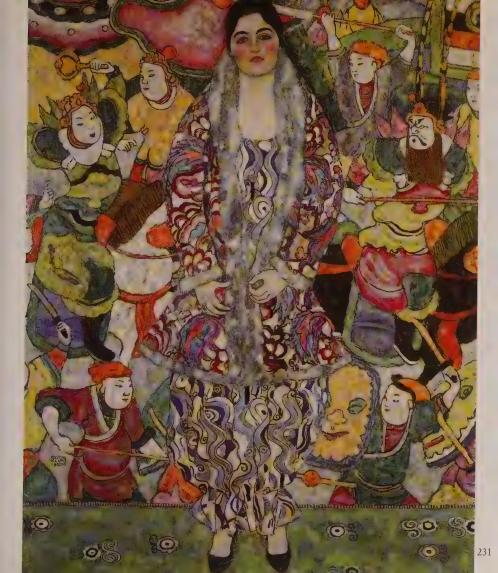

Klimt abandonó Secesión de Viena en 1905, luego de continuos conflictos, peleas y disputas con otros miembros del grupo, que resultaron irreconciliables. Se había producido una grieta entre dos grupos: el Klimtgruppe (aquellos que apoyaban a Klimt) y el Nur Maler (los pintores puros).

Retrato de Friederike Maria Beer

1916 óleo sobre lienzo Museo de Arte de Tel Aviv

El Klimtgruppe quería incluir las artes aplicadas, la arquitectura y el diseño, en oposición al Nur Maler que sólo quería promover la pintura. Klimt había sido la fuerza propulsora y uno de los más importantes protagonistas de la asociación. El ideal de Secesión, la armonía de las artes y la redención del mundo a través de ellas, había demostrado ser una utopía inalcanzable.

Emilie Flöge
Fotografia

Ver Sacrum

Ver Sacrum (El rito de la primavera o La primavera sagrada), portavoz de Secesión de Viena, fue el nombre de la revista más importante de ese movimiento, creada para difundir sus nuevas ideas. El origen del nombre se puede encontrar muy probablemente en el poema de Ludwig Uhland "Der Weihefrühling" ("Primavera sagrada").

Leda

1917

Quemado en el castillo de Immendorf en 1945

Algunos historiadores del arte creen, sin embargo, que el nombre proviene de un antiguo rito romano realizado en primavera, dedicado a las divinidades y destinado a encontrar una nueva comunidad.

La revista fue publicada entre 1898 y 1903, durante los primeros dos años su circulación fue mensual y después pasó a ser bimestral. De cada número de la revista se imprimían tan sólo 300 ejemplares.

Novia (Inconcluso)

1917-1918 óleo sobre lienzo, 166 x 190 cm Colección privada

Klimt era colaborador habitual de Ver Sacrum. La publicación fue muy respetada desde el punto de vista artístico y literario, y tuvo gran influencia sobre los artistas austríacos así como también sobre los extranjeros. Hermann Bahr formuló su principio clave: "Queremos un arte que no esté subordinado a las influencias exteriores, pero que al mismo tiempo no les tema ni las odie".

Bebé (detalle)

1917-1918 óleo sobre lienzo, 110 x 110 cm Galería Nacional de Arte, Washington D.C.

Entre 1878 y 1903 se publicaron alrededor de setenta ediciones, cada una de ellas con un rol didáctico evidente y con frecuencia dedicadas a un tema en particular. Una edición especial completa fue, por ejemplo, consagrada a Jan Toorop, cuyo lenguaje pictórico simbólico influyó en Klimt.

Adán y Eva (Inconcluso)

1917-1918 óleo sobre lienzo, 173 x 60 cm Galería Österreichische, Viena

Otra edición completa estuvo dedicada a las reproducciones de Knopff, y la publicación de noviembre de 1899 incluyó un ensayo sobre la obra de Rysselberghe, escrito por el poeta belga Emile Verhaeren. Ver Sacrum promovió la idea de "arte global" (Gesamtkustwerk), que incluyera todas las artes hasta formar una síntesis que se pudiera compartir universalmente entre ricos y pobres, poderosos y desposeídos.

Ladera del bosque de Unterach en el Attersee

1917 óleo sobre lienzo, 110 x 110 cm Colección privada

La revista incluía artículos sobre teoría del arte, ejemplos prácticos y gráficos originales. Se editaba casi al mismo tiempo que otra importante revista llamada *Die Jugend (La juventud)* publicada en los inicios del movimiento Jugendstil, al cual le había dado el nombre, en Munich, del otro lado de los Alpes.

Retrato de Johanna Staude

1917 óleo sobre lienzo, 70 x 50 cm Galería Österreichische, Viena

En Francia, al mismo tiempo, surgió otro movimiento con el cambio de siglo, llamado Art Nouveau (Nuevo Arte), que mostraba la ruptura con el clasicismo y la búsqueda de nuevas formas de expresión. La misma tendencia se encontraba en Italia (llamada Escalera de la Libertad) y en España bajo el nombre de Modernismo. Fue una rebelión internacional en contra del arte académico tradicional. Ver Sacrum dejó de existir en 1905, ante la falta de suscriptores.

Retrato de una mujer

1917-1918 óleo sobre lienzo, 67 x 56 cm Galería Neue de la Ciudad de Linz, Austria

Índice

241
63
29
143
173
133
219
45
35
37
147
41
39
27
221

239

Bebé (detalle)

El beso	161
Bosque de hayas I	107
C	
El caballero dorado	123
Cabeza de hombre acostado	
(pintura del techo del Teatro Imperial de Venecia)	21
Cartel para la exposición "Secesión I"	69
Casas en Unterach a orillas del Attersee	225
Castillo Kammer en el Attersee I	1 <i>7</i> 1
Cortejo fúnebre	121
El cuento de hadas	17
Culebras de agua I	129
Culebras de agua II	125
D	
Dánae	165
Desnudo con las manos cogidas	201

Desnudo masculino dando paso a la derecha
Después de la lluvia
Dibujo final para la alegoría de "Escultura"
Dibujo final para la alegoría de "Tragedia"
Dibujo final para "Nuda Veritas"
Dos amantes
Dos estudios de un desnudo de pie para la
composición de "Medicina"
Dos mujeres desnudas acostadas
E
Embarazada desnuda, de pie, perfil izquierdo,
Estudio para "Esperanza II"
Emilie Flöge
Esbozo preparatorio para "Medicina"
Esperanza I
Esperanza II
Estanque en el castillo Kammer en el Attersee
Expectación (detalle)

F		
Fábula		13
Figura pálida		169
Friso Beethoven (detalle)		83
Friso Beethoven (detalle)		99
Friso Beethoven: Envidia, Lujuria y Exceso (detalle)		101, 103
Friso Stoclet		139
G/H/I		
Gustav Klimt		4, 9
Huerta		137
Idilio		15
La iglesia de Unterach en el Attersee		229
Islas en el Attersee		91
J		
Jardín y cima de una colina	e-e-	227
Jardín con crucifijo		187
Jardín florido		167

Jardín con girasoles	141
Joven con ramo de rosas	33
Joven con velo azul	109
Judit I	95
Judit II	177
Jurisprudencia	159
L	
Ladera del bosque de Unterach en el Attersee	243
Leda	233

M Malcesine a orillas del lago Garda

Marie Moll	
Medicina	
La muerte de Julieta	
Mujer acurrucada	

,						
Mujer	cerca	del	fuego			
1.4 *		- 1		1	ı	٠,

Aujer	con	som	brero	y	boa	de	plum	la

Mujer desnuda acostada	19
Mujer desnuda acostada (abrazo)	195
Mujer desnuda acostada y acurrucada	189
Mujer desnuda usando lencería	215
Mujer sentada con los muslos separados	217
Música	97
Música I	47
N/O	
Novia (Inconcluso)	237
Nuda Veritas	73
Ondinas (Peces plateados)	77
P/Q	
Palas Atenea	61
El parque	181
Peral	117
Pez rojo	93

Quimera

Retrato de Adele Bloch-Bauer I	163
Retrato de Adele Bloch-Bauer II	191
Retrato de Elisabeth Bachofen-Echt	211
Retrato de Emilie Flöge	105
Retrato de Eugenia Primavesi	205
Retrato de Friederike Maria Beer	231
Retrato de Fritza Riedler	151
Retrato de Gertha Felsovanyi	113
Retrato de Johanna Staude	245
Retrato de Josef Lewinsky	49
Retrato de una mujer	57, 247
Retrato de una mujer (¿Sra. Heymann?)	43
Retrato de Joseph Pembaur	31
Retrato de Mäda Primavesi	197
Retrato de Margaret Stonborough-Wittgenstein	135

67

Retrato de Sonja Knips

Ria Munk en su lecho de muerte	193
Rosas en los árboles	127
S/T	
Sangre de pez	71
Satisfacción (detalle)	149
Schubert al piano	79
Semidesnudo acostado	209
Sendero de jardín con gallinas	213
El sombrero de plumas negro	185
Teatro de Taormina	25
Las tres edades de la mujer	131
V	
Vacas en el establo	81
La vida y la muerte	223
Virgen	199

Vista de jardín

CÉZANNE LEONARDO DA VINCI

DALÍ

GAUDÍ

GAUGUIN

GOYA

IMPRESIONISMO

FRIDA KAHLO

KLIMT

MIGUEL ÁNGEL

MONET

PICASSO

RAFAEL

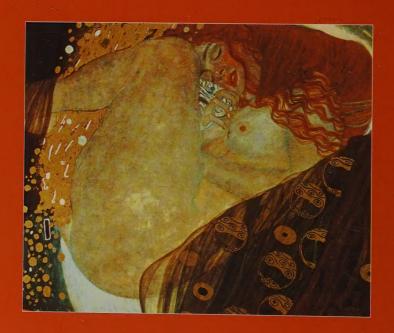
RENOIR

DIEGO RIVERA

RODIN

VAN GOGH

WARHOL

Importado y publicado en México en 2013 por / Imported and published in Mexico in 2013 by: Advanced Marketing, S. de R.L. de C.V. Calz. San Feo. Cuaudalpan No. 102 Bodega "D", Col. San Feo. Cuaudalpan, Naucalpan, Edo. de México C P 53560

Titulo Original / Original Tirle: Klimi

Fabricado e impreso en China en junio 2013 por / Manufactured and printed in China on June 2013 by:

Kryum Print,

Changsha, Hunan

China

9 17 8 6 0 7 4 10 4 6 2 3 6

ISBN: 978-607-404-623-6